Karina Franco Villaseñor

Producción - Postproducción de Audio / Diseño de Sonido / Música

Lenguas: Español (Nativo), Inglés (Profesional), Portugués (Limitado)

Publicaciones: http://unam1.academia.edu/KarinafVillaseñor https://soundcloud.com/nei-villasenor

Correo: aniraknei@gmail.com Teléfono: 52 1 55 1817 8406

SEMBLANZA

Maestra en Tecnología Musical por la UNAM y Lic. en C. Audiovisual por la UCSJ. Su trabajo sonoro se ha publicado en los sellos *Irreverence Group Music* (NYC), *Mimema* (It), entre otros formatos de exposición, además de artículos en compilaciones académicas nacionales e internacionales. Su experiencia como creadora reúne colaboraciones en documentales, ficciones, realidad virtual, videojuegos, radio, artes escénicas y plásticas, con multimedios, ensambles u orquestas. Gestora e investigadora con interés en estudios sobre sonido, tecnologías, cognición, filosofía, arte, antropología y medios; actualmente imparte cursos para universidades y organizaciones culturales, además de cooperar con diversas producciones audiovisuales.

EDUCACIÓN

Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Música y Tecnología, 2014 – 2016

Titulada con Mención Honorífica. Proyecto de investigación en inmersividad y cognición auditiva.

Director de Tesis: Dr. Juan Sebastián Lach Lau. Becaria UNAM por el Programa de Posgrado, acreedora de apoyos al desarrollo académico. Gestora del Ciclo de Conferencias sobre Creación Sonora en la Facultad de Música. Participante en Sociedad de Alumnos.

Universidad del País Vasco, Estancia de Investigación, Dpto. Arte y Tecnología, 2016

Participación en el grupo de investigación en Arte sonoro y tecnología con la Universidad de Burdeos, Francia; como asistente en conferencias y seminarios sobre Investigación Artística; participación del Laboratorio de prácticas e investigación en arte sonoro, bajo la tutela del Dr. Mikel Arce Sagarduy.

Universidad del Claustro de Sor Juana, Lic. en Comunicación Audiovisual, 2004 - 2009

Titulada con Mención en Desempeño Académico. Protocolo de investigación en Música experimental y electroacústica en México. Actividades y grupos: Sociedad de Alumnos, Organización de Jornadas Culturales, Coro de la UCSJ bajo la dirección de Rita Guerrero. Servicio Social en Radio Ibero 90.9 como Asistente en el Departamento de Contenidos y apoyando en el Simposio Internacional de Radio 2009, realizado en la Universidad Iberoamericana.

Universidad del Desarrollo, Intercambio académico, Escuela de Cine, 2008

Estudios en Producción Cinematográfica Latinoamericana, Diseño Digital y Animación.

Proyecto de Investigación en Audiovisual Indigenista Chileno. Con asesoría de los profesores Nadine Voullieme, Pablo Larraín, Marco Díaz, Marcelo Ferrari, entre otros.

CEDART (Centro de Educación Artística) Frida Kahlo, INBA - CONACULTA, 2000 - 2003

Bachillerato en Arte y Humanidades, Especialización en Música.

Actividades y grupos: Taller de Fotografía, Coro del CEDART Frida Kahlo.

Cursos

Universidad Autónoma Metropolitana: Seminario Antropología de los sentidos, David Le Breton.

- Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Tecnología musical: Curso Análisis Musical en la Cultura, Dra. Lizette Alegre; Curso Significación Musical: Semiótica, Hermenéutica, Ciencias Cognitivas, y Cognición Corporeizada del Sonido, Dr. Rubén López Cano; Seminario de Música y Localidad, Dr. Christian Spencer; Taller Experimental Forma y Sonido, Prof. Lukas Kühne; Taller Dirección de Tesis, Dr. Alfonso Padilla.
- Universidad de la República, Uruguay: Seminario de interpretación: Ensamble abierto, música interactiva, Gerhard
 Stäbler, Kunsu Shim.
- Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras: Taller de Investigación en Neurociencias de la Música, Mtro. Irán
 Román.
- Centro de Capacitación Cinematográfica, Centro Nacional de las Artes, X Bienal de Radio: Edición creativa con audio digital. Creando significados con los sonidos, Thomas Lasch.
- Centro Multimedia, Centro Nacional de las Artes, Simposio internacional de código, música y sonido: Know-Nothing,
 Música en Red, Chris Brown.
- Museo Ex Teresa Arte Actual: Taller Espacios, Trazos y Lugares, Martijn Tellinga; Laboratorio de exploración vocal y corporal "Esta grieta: mi voz", Bárbara Lázara.
- Centro Cultural de la India: Taller de Música con Hollving Argáez Pizaña.
- EIA4 INBA: Taller de Violoncello con Maricarmen Graue; Armonía Moderna con Luis García; y Taller de Ópera con Elizabeth Lascuráin.
- Universidad Veracruzana, Facultad de Artes: Lic. Música Op. Violoncello, José Arias Luna.
- Estudio de Danza Apoc Apoc: Taller de Experimentación Vocal, Juan Pablo Villa.
- Centro Cultural Casa Tomada: Intensivo de Expresión Escénica y Acrobacia aérea, Colectivo Tierra de Nadie.

Aptitudes y validaciones

Habilidades en coordinación con grupos de trabajo; destrezas en comunicación oral y escrita; desarrollo de proyectos colaborativos; altas capacidades creativas; pensamiento crítico; manejo de equipo técnico de audio para producción y postproducción; conocimiento en técnicas de grabación y edición audiovisual.

EXPERIENCIA

Docente e Instructora- 2009 - Presente

Diseño y programación académica de cursos especializados en sonido para estudiantes de cine: Sonido directo; Historia del sonido para cine; Fundamentos narrativos del sonido; Grabación creativa, técnicas de producción y experimentación sonora; Audio y edición digital; Técnicas de edición y mezcla de diálogos; Técnicas de mezcla de música para audiovisuales; Técnicas de grabación para efectos y ambientes; entre otros cursos como Música y efectos de sonido para animación; Deconstrucción audiovisual y apreciación crítica; Técnicas de producción y edición de video; Arte y Tecnología; Proyectos interdisciplinarios de gestión cultural con Tecnologías de la Información y la Comunicación; etc.

Enseñanza superior en Instituciones educativas públicas y privadas en Ciudad de México y alrededores: Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia; Universidad Autónoma de Nayarit; Universidad de la Comunicación; Centro de Diseño, Cine y Televisión; Facultad de Cine; Arte7 en CdMx y Querétaro; y Sala de Audio (donde también gestionó la vinculación de proyectos para post producción, prácticas profesionales, enlaces de servicio social, y clases magistrales de especialistas para la Sección estudiantil AES, junto a la primera generación de alumnos en la Ingeniería en Audio para Cine y Televisión). Talleres especiales en programas pedagógicos de educación artística para Gimnasio de Arte y Cultura; Casa Luis Barragán; Casa de Cultura San Rafael; Programa de Arte y Cultura en Delegación Iztapalapa; UCSJ; AMCI; EIA 4 del INBA, y con la Universidad del País Vasco en Leioa, España, entre otros. Cursos especializados para unidades de noticieros y medios libres; asesorías en producción y desarrollo de proyectos audiovisuales para activistas y organizaciones, como el Taller de introducción técnica y creativa para producciones radiofónicas, y el Laboratorio de

experimentación con vibraciones y tactilidad con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Frederal (CDHDF), junto al Programa de activación por los derechos de niños y adolescentes, con Instituciones especiales como IPPLIAP, Tutelares y Centros de Readaptación Social, Albergues FUNFAI, entre otros.

Producción y Post producción de audio - 2006 – Presente

La Sandía Digital – 2014 - 2019

- · Diversos diseños sonoros para documentales (teaser, corto y mediometraje) con instituciones como *Girls not Brides*, Fondo Semilla, *Save The Children*; *Hispanics in Philathropy;* Instituto Simone de Beauvoir; entre otras. También para cineminutos de ficción parte de MIC Género, con Sonido directo y Mezcla THX en Estudios Churubusco, CdMx.
- · Sonido directo para documentales (cortos, mediometrajes), en colaboración con organizaciones como Aluna; *Imaginalco;* el proyecto de teatro para reclusas en Foro *Blackberry;* el encuentro internacional sobre cambio climático; la asociación *Hábitat International Coalition; el* encuentro de jóvenes feministas latinoamericanas; entre otros. https://lasandiadigital.org.mx/

Octubre Rojo: Pieza coral para 13 voces de Elisa Schmelkes y Eunice Adorno - 2019

· Producción y post de audio para video y exposición de la composición original. Grabación multipista en el Palacio de Lecumberri y master binaural.

Inéditas Films y Eréndira Producciones - 2017

· Registro y diseño de ambientes en Zona arqueológica Teotihuacán para Tlalocan, documental largo en proceso.

VR Awake, 2016 - 17

· Dirección de audio, diseño de sonido original en 360º, basado en investigación propia sobre espacialización de sonido. Ávido, primer cortometraje interactivo en Realidad Virtual de México. https://www.youtube.com/watch?v=AXd7YxUXYhY&t=371s

Thomas Blank, 2016

· Producción y post de audio para *Veo mis huesos*, animación mixta e instalación para dos museos en Alemania y uno en Estados Unidos. Grabación de improvisación en quinteto. www.thomasgeorgblank.de/

Moebios Comunicación - 2009 - 2014

- · Sonido directo para documentales (cápsulas cortas y mediometrajes) con UNICEF INE, SEDATU, FAO, ONU, sobre Consulta Educativa para los Pueblos Indígenas en Jalisco y Yucatán; sobre evaluación de apoyos en Puebla y Morelos; sobre encuentros organizados para la infancia indígena en Chihuahua y Oaxaca; sobre *The World Youth Conference*, en Guanajuato, México; entre otros.
- · Sonido directo para largometraje documental *Lengua Madre*; y producción musical para cortometraje documental *Tallador*, selección oficial en Festival "El Ojo Cojo", España; y Festival por Wirikuta, México.

 $\frac{\text{https://www.youtube.com/watch?v=bgPkUvUCRQ4\&feature=youtu.be}}{\text{https://www.youtube.com/watch?v=RUfMx2pyszE}}$

ATL Arts & Sound Studios – 2011 – 2012

- · Diseño de sonido, *Foley* y Mezcla THX en *Sound Art,* México, para el cortometraje ficción "Ladrón de Memorias", Dir. Julio Bertheley. Selección Oficial del FICG 2012, México.
- · Diseño de sonido, *Foley* y edición de sonido para diversos cortometrajes ficción, como "La Caja de Skinner", "Las trais", entre otros.
- · Sonido directo para largometraje ficción *Alicia's Dream*, coprod. AMCI Araneda.

Foley, efectos y doblaje para series de TV, animación y películas - 2009 – 2012

· Sonido en estudio, postproducción, mezcla en sistemas 5.1 y Dolby para los estudios: *Central Dot Entertainment* para Once TV; *The Art Sound* México para TV Globo; *Sonomex S.A.*; *Estudios Candiani*; entre otros.

Colaboraciones independientes, desde 2006 - actualidad

· Grabaciones musicales con sistemas biaurales y registro de conciertos en colaboración con Andrea Gutiérrez Trejo.

· Sonido directo en: Si Me Matan, largometraje ficción en proceso de Hipatia Argüero; Hermanos, documental largo en proceso de Shula Erenberg; *Y es así*, documental largo del Clóset de Sor Juana; Weya Wradx, documental largo con *Les Tres*; Maricarmen, documental largo sobre la violonchelista con Sergio Morkin, *Lupe e Hijos; Jazzeras* con Diego Fuentes, Mara Magdaleno e Ingrid Beaujean; *Musicalle*, coproducción estudiantil UCSJ y América Afroindígena; y en publicidad con productoras como *M31 medios*, *Yellow Films*, entre otros: https://www.imdb.com/name/nm5376632/

Producción y Dirección de Música original - 2010 - 2019

Proyectos independientes diversos: para instalaciones multicanal y diseños de audio en espacios museísticos, encuentros académicos y centros culturales; para danza y multimedios con Azhareel Sierra, coreógrafa, junto a Milo Tamez; para el montaje escénico "Paraíso", de Sensorama, teatro experimental; para marionetas con los instrumentos de Lutheria Experimental creados por Jonathan García Lana "Tunipanea", desde Bilbao, España; y para la exposición interdisciplinaria "Geometría, Acción y Souvenirs del Discurso Insurgente", presentado en Sala de Arte Público Siqueiros junto al artista venezolano Alexander Apóstol, música basada en el texto "A tal generador, tal voltaje: a tal clase y a tal sociedad, tal estética", de David Alfaro Siqueiros. Obra para marimba, xilófono y mezzosoprano, interpretada y dirigida por alumnos del Conservatorio Nacional de Música; entre otros trabajos en años anteriores: https://soundcloud.com/nei-villasenor

Asistente de Producción, Medios y Diseño – 2005 -2013

Arscite: Arte, Ciencia, Tecnología y Educación, 2013

Desarrollo y dirección de producciones audiovisuales; guiones e idea original de proyectos (animaciones en Flash, After effects, Stop Motion; fotografía y documentación de cursos; colaboración con videojuego sobre historia universal para la editorial McGraw Hill; etcétera.)

The Pleasant Revolution Tour 2012

Gestión y producción de *tour Ginger Ninjas* Rodando México. Difusión y promoción de conciertos, muestra documental. https://www.proceso.com.mx/308890/musicos-y-cantantes-unen-sus-voces-por-wirikuta-en-el-foro-sol

Grupo Litoral, 2009

Asistente de diseño. Desarrollo y dirección de producciones audiovisuales para publicidad de la empresa Festival Radar, 2008

Apoyo en coordinación de *staff* y montaje en conciertos experimentales, varias sedes de la Ciudad de México. https://www.jornada.com.mx/2008/04/17/index.php?section=espectaculos&article=a13n1esp

Café Jazzorca, 2007 – 2008

Manejo y difusión de proyectos del foro de música experimental e improvisación libre en México. https://jazzorca.wordpress.com/prensa/

Mutek, 2005

Apoyo en manejo de *staff* para conciertos experimentales en diferentes sedes de la Ciudad de México. https://www.youtube.com/watch?v=_9ft6LhGXj0

· entre otros.

VOLUNTARIADOS

2015 – 16	Talleres y grabaciones con niños y jóvenes en situación marginal, CDHDF.
2016	URBANhERO, Donostia, San Sebastián, Capital Europea De La Cultura.
	http://dss2016.eu/es/noticias/item/4432-el-legado-del-campo-de-trabajo-artistico-urbanhero-viste-las-calles-de-donostia
2010 – 11	Titular del Taller de Artes terapéuticas, Centros de Integración Juvenil.
2010 – 11	Promoción de hábitos y conductas saludables, IMSS, Unidad de Investigación en Salud en el Trabajo.
2009	Taller de Reciclaje Sonoro, Programas de Arte, Cultura y Comunidad.
	http://yeranoucsi.blogspot.mx/2009/07/sonorizacion_30.html

2002 – 03 Programa de Cultura, Recreación y Deporte en el Sistema Penitenciario del Distrito Federal en Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal.

LECTURAS Y CHARLAS

- 2019 Entrevista para el largo documental "Armonía", de Eternal Films, en Ex Teresa Arte Actual, CdMx.
- 2019 Clase magistral en el **laboratorio multicanal del PIATS (Prácticas e Investigación en Arte, Transdisciplina y Sonido)**, UAM Lerma, CdMx; y asesoría especial para el curso en diseño de sonido de la UCSJ.
- 2019 Conversatorio sobre Educación y Música Nueva, en el marco del **Festival de Música Contemporánea y Experimental** de la Escuela Superior de Música, Conaculta INBA. Biblioteca Musical Herder, CdMx.
- 2018 Ponencia en Coloquio Modos de Escucha: Abordajes Transdisciplinarios Sobre el Estudio del Sonido. Facultad de Música, UNAM.
- 2018 Charla en Semana de Cine Experimental sobre cine documental mexicano, Arte 7, CdMx.
- 2018 Presentación y muestra de pieza cuadrafónica en **Serie Resonancias VI, 2ºConcierto de Música Electroacústica**, coord. Jorge David García. Facultad de Música, UNAM.
- 2018 Participación en Encuentro transdisciplinario sobre Alerta Sísmica, Instituto de Geografía, UNAM
- 2018 Gestora y ponente del foro **Reflexiones sobre el sonido: La experiencia de escucha ante el terremoto #19S**, Universidad de la Comunicación, México.
- 2017 Presentaciones de Maestría en Tecnología Musical; exposición teórica y concierto multicanal e intervención electroacústica: **Seminario de Ciencias y Música**, coordinado por DISA, CENIDIM, IIMAS y FaM, UNAM; y Sesión29 Salón TEA (Thorsten Englert Architects/ transkitects).
- 2017 Participación en Coloquio Internacional Música y Calle, Universidad de León, Guanajuato.
- 2017 Texto para el Podcast de Música Electroacústica Chilena 106, SIMUC (en línea).
- 2017 Ponencia en Festival Internacional Música y Ceguera, CdMx.
- 2017 Conferencia y Taller intensivo en el marco del Festival Bajo el Silencio, Universidad Autónoma de Nayarit.
- 2016 Charla para estudiantes de música de la Escuela de iniciación artística No. 4, INBA, CdMx.
- 2016 Conferencia Internacional de Música, Sonido y Cultura MUSICULT '16, Estambul (Tr). DAKAM (en línea).
- 2015 Charla en Festival Internacional de Arte Sonoro Monteaudio '15 Entonación, Montevideo (Uy).
- 2015 Ponencia en dos Coloquios de estudiantes del Posgrado en Música UNAM. Facultad de Música.

SELECCIONES Y EXPOSICIÓN

- 2019 Pieza seleccionada para la muestra "La llamada: el futuro de la tradición", en el museo-taller Ferrowhite, Bahía Blanca, Argentina.
- 2019 **Concierto arquitectónico para Noche de Museos**: Pieza electroacústica para cuatro canales, corno, violín, violonchelo y percusiones. Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de México.
- 2019 Selección de pieza para la instalación sonora de música experimental y arte sonoro *Mixtape #IWD*, presentada en Dundalk, Irlanda.
- 2018 2019 Pieza octofónica seleccionada para la exposición colectiva "**Modos de Oír**", Laboratorio Arte Alameda, CdMx. https://modosdeoir.inba.gob.mx/las-oblicuidades-transparentes-daf-bestia/
- 2017 19 Dos piezas seleccionadas para la instalación **Acciones Sonoras por los Derechos de las Mujeres**, parte de la muestra en Festival Internacional Monteaudio '17, Montevideo (Uy); Museo de la Memoria y Tolerancia (Uy); y Festival Todas Sonamos, Bogotá (Co); Festival Internacional Gris, Lima (Pe).
- 2018 Performance y registro creativo con **Grupo Interdisciplinario de Estudios e Investigación en Escultura Sonora**, UNAM.
- 2018 Participación en ensamble para "La perpetuidad del esbozo #3", Santiago Astaburuaga, serie ISO 04, CdMx.
- 2018 Participación en colectivo performático, laboratorio "Esta grieta: mi voz", Bárbara Lázara, serie Conciertos Arquitectónicos, Museo Ex-Teresa Arte Actual.

- 2017 Piezas seleccionadas para "Las Huellas Fortuitas" y "Divulga" radio por internet, en Bolivia y Argentina.
- 2017 Música para montaje teatral "**Anomia**", coproducción entre Sensorama México, Teatro Ciego Argentina y Sensósfera, Colombia.
- 2017 Homenaje a Pauline Oliveros, concierto colaborativo de clausura, Casa del Lago, CdMx. Pieza seleccionada para la edición del álbum *In memoriam*, Irreverence Group of Music (NYC).
- 2017 Pieza seleccionada para la plataforma Service Sound, Listening to Cyborgs.
- 2017 Participación en ensambles, interpretación e improvisación en vivo de música nueva, marcos: **Serie Resonancias**, encuentro de compositores en Facultad de Música UNAM; y serie Híbridos, Mosaicos y Quimeras en **Festival Internacional Anormal**, Ex Teresa Arte Actual.
- 2016 Seleccionada para la edición *Ricomporre il paesaggio, Mimema Associazione Culturale*; álbum muestra de estudios avanzados en creación sonora contemporánea. https://archive.org/details/oblicuidadestransparentestrendafkfv16mstr
- 2016 Performance sonoro en el **Museo Vostell Malpartida**, Reserva de los Barruecos, España; y participación como investigadora en el proyecto de arte y robótica con la Universidad del País Vasco y la **Universidad de Burdeos, Francia**.
- 2015 Participación en la serie *Si hay olvido no hay justicia* de Radio UNAM, México. Transmisión al aire en radiodifusoras y espacios de 59 emisores en México, Chile, Ecuador, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Nicaragua y Venezuela.
- 2015 Gestión y exposición de escultura sonora en "**Transducciones**: **muestra del taller Forma y Sonido**", en Facultad de Música y talleres de posgrado UNAM.
- 2014 Seleccionada para: Encuentro de Composición Electroacústica Visiones Sonoras X, CMMAS, Morelia, Mich.; Muestra Artics, Festival de las Tecnologías de la Información y la Cultura, CdMx. Y en colaboración con el proyecto Bala Perdida: Muestra Esquizofónica de Arte Sonoro en Cartagena de Indias, Colombia; Muestra In Sonora en Madrid, España; y Simposio Algo Resuena, Museo Universitario del Chopo, CdMx.
- 2006 ... Diseñadora de sonido para proyectos colectivos en diversas plataformas escénicas y en línea, como Poesía en Voz Alta (Mx), Chilango Andaluz (Mx-Es), *WaterWheel*, *Sonospace*, Audiomapa, entre otros.